

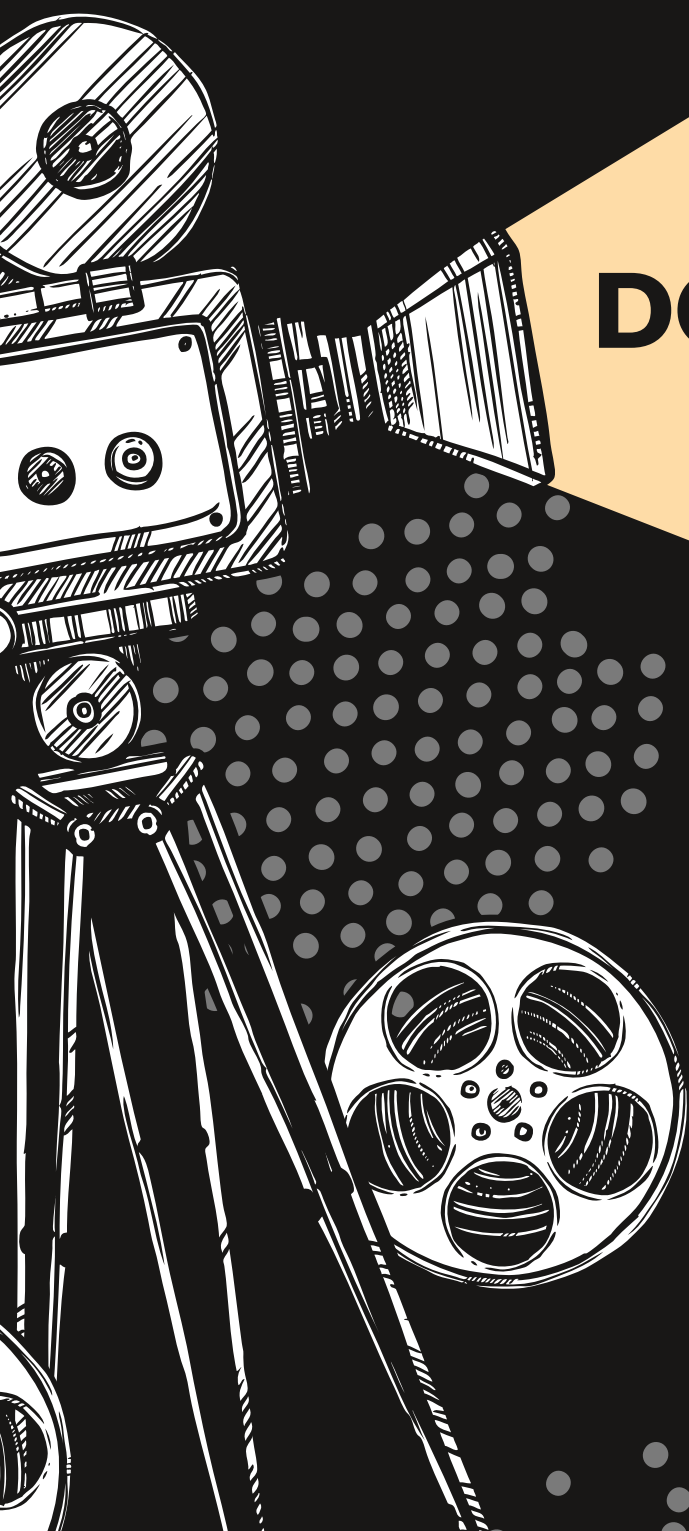

lesChampsLibres

DOSSIER
RESSOURCES
2nd DEGRÉ

LIRE UN FILM DOCUMENTAIRE

Autour du parcours
Docs au féminin

METROPOLE
vivre en intelligence **Rennes**

Ce dossier est destiné à vous accompagner dans la préparation de la rencontre "Docs au féminin". En partenariat avec Comptoir du doc, ce projet permet d'initier pendant plusieurs mois une classe ou un groupe de jeunes sur la lecture et à la critique de film documentaire. À l'issue de ce parcours les jeunes choisissent l'un des films proposés et le présentent à d'autres classes dans le cadre d'une projection-rencontre qui a lieu en mars.

Le cinéma documentaire permet de confronter les élèves au réel à travers le regard d'un.e auteur.e. C'est un outil qui permet autant d'aiguiser la curiosité que de travailler l'esprit critique.

Si le film documentaire offre une représentation partielle (et parfois partielle) du réel, il suscite également des questionnements sur le monde qui nous entoure. Il invite à penser, à réfléchir, à discuter, à contester parfois.

Comment analyser un tel film avec de jeunes spectateur.rice.s ? Comment distinguer ce qui relève du réel et ce qui dépend du point de vue du réalisateur ? Comment appréhender ce qu'il dit, ce qu'il montre, ce qu'il suggère et la vision, l'interprétation, la perception que peuvent en avoir les différents spectateurs ?

Qu'est-ce qu'un film documentaire ?

Le documentaire = réel + point de vue

Un documentaire est un film qui raconte une histoire en s'appuyant sur le réel. Il peut prendre différentes formes : images d'archives, animation, prise de vues réelles... Il diffère de la fiction dans la mesure où le sujet s'inspire de la réalité, il ne s'agit pas d'une histoire imaginaire ou adaptée. Il repose sur le point de vue d'un.e documentariste.

Le documentaire se propose, à partir de prises de vues de se référer au réel, de le restituer et éventuellement de l'interpréter. On retrouve souvent dans les films documentaires les ressorts de la fiction : enjeux des personnages, mise en scène ou reconstitution de situations vécues, suspens, dramaturgie...

La phase d'écriture est fondamentale dans la réalisation d'un documentaire. Recherches, documentation, investigation... le film documentaire suppose une exploration approfondie d'un sujet et repose sur l'expression d'un point de vue subjectif, celui de la réalisatrice ou du réalisateur.

L'HISTOIRE DU FILM DOCUMENTAIRE

<https://interne.ciclic.fr/misterfrise/frises/documentaire-pe.html>

Analyser un film documentaire

Avant de s'exercer à la lecture de film documentaire, il est possible d'interroger les membres du groupe sur leur connaissance du film documentaire : avez-vous déjà vu des films documentaires ? Si oui, lesquels ? Dans quel contexte ?

Il est ensuite possible d'introduire certaines notions :

- Les personnages : qui sont-ils ? Quelles sont leurs relations ? Que représentent-ils ?
- Le thème : quel est le thème abordé ? Quel est l'angle choisi ?
- Les sons : quels sons (ambiance, musique...) ? Dans quel(s) but(s) ?
- Le montage – succession et types de plans : plan général, plan d'ensemble, plan américain, gros plan... ?

Les questions à se poser pour analyser un film documentaire

Quelles sont les intentions de la réalisatrice ou du réalisateur ?

- Quel est le thème du documentaire ?
- Que dit la réalisatrice ou le réalisateur à travers ce film ?
- Comment se positionne-t-il ?

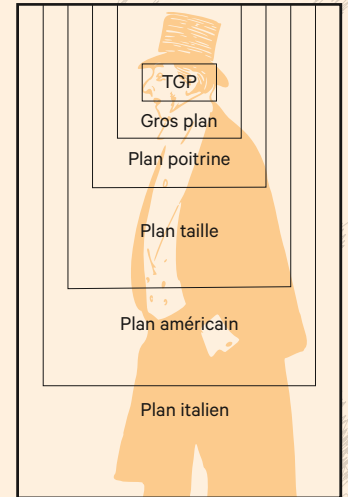
Comment le récit est-il construit ?

- L'histoire : de quoi ça parle ?
- La narration : comment est-ce raconté ?
- Le discours : de quelle manière est-ce raconté ?
- Le narrateur : qui raconte ?
- L'ordre, la durée, la fréquence des images...

Comment interpréter ce documentaire ?

Trois grands questionnements peuvent guider cette réflexion :

1. Proposer une interprétation d'ensemble : Quelle réalité est mise en scène dans le documentaire ? Que dit-il à propos de cette réalité ? Pourquoi le cinéaste s'est-il intéressé à cette réalité ? De manière intuitive, ces trois questions correspondent aux distinctions classiques en sémantique : entre le thème du discours (de quoi on parle), le propos (ce qu'on en dit), et enfin le mode qui traduit l'implication du sujet dans le discours (les marques de l'énonciation).
2. Le situer dans son contexte : Dans quel contexte apparaît ce documentaire ? Que dit-il par rapport aux autres représentations (médiatiques, textuelles...) du sujet évoqué ? Peut-on dire qu'il prend position par rapport à d'autres opinions sur le même sujet ? Quels sont les autres points de vue possibles à ce propos ? Que sait-on par ailleurs de la réalité mise en scène dans le documentaire ? Qu'est-ce qui n'y apparaît pas ?
3. Analyser sa construction, sa (forme), sa dramaturgie, sa mise en scène : Comment le propos général est-il mis en scène ? Quels sont les éléments concrets (scènes, personnages, événements, commentaires, images, musique...) qui traduisent ce propos ? Comment ce propos d'ensemble s'articule-t-il en différentes (propositions), composantes, séquences, moments, lieux... ? Comment reconstruire l'architecture du film à partir de l'interprétation générale proposée ? Quels sont les éléments (filmiques) éventuels qui ne s'intègrent pas ou (échappent) d'une manière ou d'une autre à ce qui semble être le propos général du film ? Quelle (place) ou quel sens donner alors à de tels éléments ?

OUTILS / ANALYSE FILMIQUE

Le geste documentaire :

<https://vimeo.com/246265721>

Le cinéma documentaire :

https://www.grignoux.be/dossiers/288/cinema_documentaire

Comment faire l'analyse filmique d'un film documentaire ?

http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/IMG/pdf/Analyse_d_un_documentaire-2.pdf

Le court-métrage : de l'analyse filmique à l'argumentation :

<https://www.clairobcur.info/files/429/CM12analyseetargumentationVG.pdf>

Le film documentaire et esprit critique

Voici la définition de l'esprit critique présentée en introduction d'un manuel de pédagogie de pédagogie récent publié par Canopé : «L'esprit critique se définit comme un ensemble d'attitudes et d'habitudes liées au discernement, à la réflexion et à la vigilance sur ses jugements et ceux des autres.»

L'enjeu de l'éducation à l'image est d'éveiller le regard et de forger une sensibilité critique. Le film documentaire est donc un outil de choix pour aiguïser l'esprit critique des élèves dans la mesure où il développe :

- La curiosité (via la découverte d'un sujet que l'on ne connaît pas ou peu)
- La réflexion (selon l'angle choisi et les partis-pris)
- Le discernement et la vigilance sur ses jugements et ceux des autres (subjectivité de la réalisatrice ou du réalisateur, apport de témoignages...)
- La capacité à affirmer son point de vue et à débattre

Voici quelques conseils pour s'investir dans un projet lié au cinéma documentaire :

- Adopter un juste positionnement en tant que passeur d'images. Présenter chaque film comme un point de vue à mettre en perspective avec d'autres supports ou représentations (le film documentaire est avant tout une ouverture sur le monde) ;
- Projeter plusieurs films (très différents) en favorisant la perception sensible, la mise en questionnement, l'échange de points de vue, le débat et la démarche critique ;
- Travailler sur la durée, créer une habitude de projection, presque un rituel.

L'organisation d'une projection-rencontre avec d'autres élèves peut constituer l'aboutissement du projet. Pour cela il convient de bien préparer la rencontre avec l'invité (réalisatrice ou réalisateur, monteuse ou monteur...) : une rencontre dynamique, autour de questions précises, en laissant la place aux questions du public. Plus les élèves présents sont exercés et rompus à l'exercice du débat, plus l'échange est riche et porteur de sens.

Il est également possible d'illustrer simplement un sujet ou une question de fond via le cinéma documentaire. Le champ d'exploration est infini !

« L'art doit rentrer dans l'école en gardant une altérité, comme une rencontre qui secoue. »

Alain Bergala

CONTACTS

Pour Les Champs Libres :
mediation@leschampslibres.fr

Pour Comptoir du doc :
emilie@comptoirduoc.org

